

现代影视

批评

艺术

周安华
主编

博士点基金项目

国家教育部人文社会科学

中国广播电视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代影视批评艺术/周安华主编. - 北京: 中国广播电视出版社, 1999. 11

ISBN 7-5043-3380-8

I. 现… II. 周… III. ①电影评论-中国 ②电视影片评论-中国 IV. J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 63030 号

现代影视批评艺术

主 编:	周安华
责任编辑:	樊丽萍
装帧设计:	张一山
责任校对:	张莲芳
出版发行:	中国广播电视出版社
电 话:	66093580 66093583 68013201
社 址:	北京复外大街 2 号 (邮政编码 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	河北省高碑店市印刷厂
开 本:	850×1168 毫米 1/32
字 数:	330 (千) 字
印 张:	15.125
版 次:	1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷
印 数:	3000 册
书 号:	ISBN 7-5043-3380-8/G·1298
定 价:	27.00 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

序

由南京大学知名影视学者周安华博士主编、一批影视学、戏剧学青年学人共同参与撰著的《现代影视批评艺术》一书，是一部具有开创性意义的著作，因为据我所知，国内似乎至今尚无此类论著。鉴于国内影视批评开展状况之不如人意，我衷心希望此书能起到广泛而积极的作用。

据我理解，影视批评含有两个层次：前层次的评论和后层次的研究。我把评论列为“前层次”，是鉴于做评论所需的学术准备有别于做研究，绝无轻视或贬低哪一层次之意。因为就影响群众的力度而言，评论要远远大于研究。有影响力和权威性的评论可以左右群众的观赏取向，因为群众信任评论者的价值判断。影视研究则不然。就当前世界影视研究的状况来说，影视研究（尤其是电影研究）主要已不是本体研究，而是以方法论为转移的类型研究。影视作品本身作为研究对象只是向研究者提供内容，而研究的成果一般是给作为方法论的学科添砖加瓦，与影视创作并无关系，所以影视研究基本上都和影视制作业不发生任何关系，而是作为学术科目自立于研究机构之林的。作为影视批评的组成成分之一的影视研究在我国尚未形成

气候，可以暂且不论，所以安华博士的书把研究重点放在影视评论上是完全正确的。我相信，随着我国影视事业的发展，我国影视批评所欠缺的那一面也会很快补上，到那时候，《现代影视批评艺术》就该修订重版了。

就目前出版的《现代影视批评艺术》来说，论题的理论性和实践性都是相当坚实的。我相信，有志于从事影视评论的人士是能从此书中有所得益的。从大处讲，影视评论对影视创作的促进作用之大小是由两个主要因素决定的：首先是影视评论所能享有的话语空间之大小，其次是从事这项工作的人士的文化准备。在一个由于商业或其他外在因素而存在诸多言论窒碍的话语环境里，人们是无法想象批评的繁荣的；而由一批疏于学术而精于权术或商术的人士组成的批评队伍要能树立起批评所必须的影响力和权威性，那是不比骆驼过针眼更易做到的事情。由此而言，理论所能起的作用虽不宜忽视，但也不能估计过高。

影视是一门新兴的声像艺术，它和众所公认的七种传统艺术有着本质性的不同，因为其基本价值在于共性而不是个性的显现。但是在批评问题上却与传统艺术并无二致，这也说明为什么影视批评可以整体袭用传统艺术批评的基本原则并亦步亦趋地跟在传统艺术批评之后谋求自身的发展。由此可见，有志于影视批评的人士如果只懂文艺而缺乏影视艺术修养当然不行，而只懂影视却缺乏整体文艺知识，那也是十分不利于自身批评能力的提高的。

我很高兴看到《现代影视批评艺术》一书出版，并且衷心希望南京大学的影视研究能再接再厉，做出更多的理论贡献。

我国的这种独立于影视圈之外的研究队伍还力薄势单，开影视课的高等学校绝大多数仅处在“鉴赏”阶段，离研究尚有距离。我生也早，已难有作为，只能寄望于后来者了。是为序。

邵牧君

1999 年于北京

目 录

序

邵牧君

导 论

影像世界——新
人类的新视界

1

1. 电视艺术潮涌激越	2
2. 银幕再造人类梦想	8
3. 画面取代文字站在台前	16
4. 自审、批评与超越	20

第一章

电影电视艺术的
美构成

26

1. “梦幻工厂”的特性与诗意	26
2. 电视框：魔力与魅力	37
3. 影视异同整合分析	47
4. 误读——传播的历史课题	57
5. 寻觅科学的批评话语	68
6. 批评：沉重的理论叹息	77

第二章

影视批评艺术:性质、目的和原则

88

1. 思想的、文化的、美学的	89
2. 目标:“指路明灯”与“助推器”	107
3. 把握视听艺术的观念	121

第三章

影视批评艺术:价值指标体系

139

1. 美的熏染——标准一	140
2. 善的启迪——标准二	153
3. 真的欢娱——标准三	162
4. 深刻而无情的法则:受众反应	178

第四章

影视批评艺术的话语空间

195

1. 生命、哲学与逻辑	195
2. 视觉造型与表意	208
3. 影视结构叙述方式	215
4. 深层涵义	222

第五章

影视批评方法和进程描述

228

1. 把握科学性和艺术性	229

第六章 影视批评艺术 类型和形式

2. 鉴赏——批评的起点	242
3. 充分占有、梳理材料	252
4. 确立核心深度	262
5. 立体考察与整合透视	272

第七章 批评的超影视意义

	282
1. 文本批评	282
2. 影像批评	300
3. 宏观审视	319
4. 特色勾勒	328
5. 观念延伸	338

第八章 影视批评个性 和效果

	345
1. 批评与“魔镜”中的人	348
2. 批评与神奇的“子弹”	360
3. 批评与“无网之网”	371
4. 批评与“巨人的询问”	384
	396
1. 批评个性的涵义	396
2. 个性化的表征与形态	405
3. 影视批评的效果问题	415

第九章

权威影评荧评人

424

1. 文化传统与批评家 425

2. 知识素养与批评家 431

3. 美学意趣对批评的意义 440

4. 社会体验对批评的意义 446

5. 作为心际桥梁的批评人 453

写在后面 462

主要参考文献 466

导 论

影像世界——新人类的新视界

在又一个千禧年迫近的一刻，回眸走过的 20 世纪，我们无限感慨：科技的全面进步带来物质现代化进程的飞速推进，而哲学、思想、文化的历史性拓进，更促使环球经济驶上了快车道，人类比以往任何时候都更充分地体味着“文明”的意义，并且更充分地与这个地球每个区域、每个成员同步进行着“对话”、交流、互动，而所有这些都与我们的世界正在走向影像世界，有着极为密切的关系。

的确，当人突破原始的、人性化的语言传播，实现跨越时空的书写及印刷传播，新的载体把信息物化了，于是人类有了汗牛充栋的文化宝库，而与此同时，人类开始了需要借助文字——符码转换来完成思想认知、情感沟通的时代，这是智慧迸发的时代、理性活跃的时代，所有逻辑清晰却又冷冰冰，正如“寒窗苦读”的意象，辛勤而缺少人性。事实上，人类的听觉、视觉是无法从文字传递中获得真正满足的，特别是在后工业文明的阶段，人类近距离交流的渴望日益强烈，文化传播的革命也就不可避免地到来了。

影视的产生是划时代的。影视创造了一个新的世界——影像世界，并且以这个世界“创造着”新人类，它视听兼备，集声、画、形、色于一体，以无比生动的形貌记录、描述生命和历史，让人们认识、参照、陶醉、思想，它几乎动用了人类身体上的各种器官去接受和阐释信息，在人们工作、学习、娱乐、思想、情感、行为等诸多方面显现出极其广泛的影响，根本改变了人类的思维习惯和存在模式。对于新一代来说，影像世界的知识性、示范性、挑战性在他们心中建立起了“权威”的概念，这个“权威”是超越一切的。

从电影到电视，从电视再到互联网，影像文化的日益完备、日益体系化，决不是人类科技冲动的结果。事实上，人类为寻觅超越时空的立体化双向交流方式，已经探求了很久。大跨度立体化交流，帮助人们以互证方式形象地领悟社会、生命和自我，打开了人类的视界，促动人类精神的更新，牵引人类智慧的航船快速地驶向未来。当我们全部的思想、情感都能在影像中吸纳、裂变和放射，当我们的才干、灵性和创造力借助影像成百上千倍产生效益，当电子传播和互动传播一跃成为人类传递友善、倾诉关切的最主要的工具，我们说：影像已改变了世界。而认识影像就是认识世界。

1. 电视艺术潮涌激越

随着电子技术的迅猛发展，电视作为高科技传媒和娱乐媒介，其信息传递快、覆盖面广、形象逼真、全方位展示等特点愈加为人们所重视，在世纪之交的今天，它已理所当然成为当代文化的主体形态，成为亿万受众满足精神文化需求的主渠

道。电视几乎是在一瞬间成为人类生活的中心的，这个诞生至今不过六十多年的新型文化载体，虽然没有悠久的历史传承，没有丰厚的哲学底蕴，但凭借现代科学技术的支持，在人类想象和探索精神呼唤下，荧屏迅速成为男女老少的知识源、信息源、情感源、快乐源。电视冲击人们的观念，左右人们的思维，改变人们旧有的生活模式，形成“电视中心逻辑”，甚至形成一套独特的电视话语……

电视是以其巨大的影响力将影像推到生活前台的，看电视代表了一种范围更广阔的外部文化对个人或社区生活的导入、再造，它打破资讯专有，以平等的共享赋予这个世界以运作的秩序，甚至公正。电视在世纪之交成为人类生活的中心，其实是必然的。“媒介是人体的延伸。”^①电视使人类的视听能力得以延伸，“视通万里”，“思接千载”，看到和听到的更多。卫星电视的开通，更将世界变成“地球村”，坐在电视机面前，人们第一次发现：“世界变小了！”

的确，有哪一种媒介能像电视这样包罗万象，以巨大的容量动态展示社会生活的各个方面以及内部和外部世界无穷无尽的奥秘呢？又有哪一种载体能以声画同步的视听结构，将历史事件、人物、宏观和微观情形还原成清晰的画面、音响加以迅速传播呢？又有哪一种手段能像电视这样将大量文化因素融入商业运作中，通过经济信息节目乃至信息频道的设立，借助完全透明的供求信息，使产销过程的附加成本降到最低点呢？电视以其形象不断制造偶像、制造卓越、制造神奇，也制造标准，它将信息时代带给我们面前，使“足不出户便知天下事”

^① [美]《对话季刊》，1992年2月，第96期。

的梦想成为现实。无怪乎美国《科学世界》杂志，在 20 世纪众多发明中，选出和人们生活关系最密切、最充分改变了时代的十大发明，电视赫然列在首位。

应当指出，电视不仅是作为现代大众传播媒介受到公众青睐的。固然，电视在信息的获取、传递和接受上优于其他媒体，其纪实性新闻引起人们普遍的关注，但作为重要的娱乐媒介，电视艺术也是人们蜂拥而至、竞相观赏的原因。试想，每年“春节联欢晚会”万人空巷，举家围坐在电视机前共度良宵的情景，又有哪个新闻栏目能与之相比呢？而电视连续剧《水浒传》、《雍正王朝》及《年轮》、《牵手》、《还珠格格》等引起街谈巷议，悲欢离合的人物命运牵动亿万观众心的情景，又怎能不使人们感慨电视艺术巨大的影响力呢？

电视艺术不仅包括电视剧、电视电影、动画片、电视小品、曲艺、音乐电视等艺术形式，而且涵盖了电视专题片、电视纪录片、电视广告等具有新闻、纪实、商业传播性质的创作类型，同时也指谓电视制作艺术、栏目设置艺术、节目编排艺术、主持人艺术等方面。它既包含影视剧、综艺类节目，也包含文化类节目。故此，电视艺术是包容面很大的伸展性概念。

由于电视拥有较为清晰的画面、逼真的音响，它能通过运动影像创造真实时空的幻觉，同时，电视叙事一波三折、层层推进的情节逻辑，其类型化的人物系谱，加上它借助多种手段渲染场景和事件的能力，这一切使电视艺术比别的任何艺术都更能打动人心，唤起受众强烈共鸣。当 80 年代初，第一部外国电视连续剧《大西洋底来的人》在我国播出的时候，观众们是以紧张、兴奋的心情注视着男主人公那像海豚般游泳的身影的；而 1984 年，由香港亚洲电视台录制、广东电视台译制的

电视连续剧《霍元甲》在中央电视台播出，其主题曲《万里长城永不倒》即刻红遍大江南北，一时，港台用语甚至港台腔的普通话都成了坊间的时髦玩意。

电视的长处在于形象，电视艺术可以说充分发挥了自身“形象生动”的优势，以立体的、活生生的诉求撼动受众，直逼其心灵世界。它是由浅入深、由中心到边缘、由城市到农村，逐步占据广大观众心灵的。当电视伴随中国改革开放的大潮，刚刚走进普通老百姓家庭的时候，许多高级知识分子对电视文化持不屑一顾的态度。然而，1983年，25集电视专题片《话说长江》在中央电视台播出，人们通过气势雄伟的画面和诗意的旁白，亲眼目睹了万里长江奔腾向前的风姿，聆听到东方巨龙跳动的脉搏，人们被深深吸引住了。该片深刻的哲理性、艺术性使许多专家学者开始对电视艺术刮目相看，知识性专题节目从此走红荧屏。由此可见，电视艺术对社会的征服是“全天候”、全方位的。如果说，地球上已没有未受污染的净土，那么，可以说，荧屏上已没有电视艺术未曾涉及的领域。

在短短几十年间，电视艺术的发展是惊人的。

首先是电视艺术样式的空前扩展。从早期单一的单本电视剧、电视文艺晚会到后来的长篇电视连续剧、电视音乐艺术片、电视歌舞艺术片、MTV、电视小品、电视小说、电视散文、专题文艺晚会、节日文艺晚会等等，电视艺术的边缘化和功能化愈见明显。今天电视艺术样式犹如百花齐放，可谓五彩缤纷，琳琅满目，电视手段与各种文艺形式相结合，造就了荧屏气象万千的奇丽景观。

其次是电视栏目的多样化。电视播出系统实现了计算机控制，现代化电子采编技术被广泛采用，使电视栏目的设置更加

灵活自由，充分适应了观众的审美需要。以中国中央电视台为例，80年代初，它只有《舞台与银幕》、《戏曲欣赏》、《外国文艺》、《东西南北中》、《短剧与小品》、《国际影院》等少数几个文艺栏目，而如今，针对目标观众，中央台创设了几十个文艺栏目，如《闻鸡起舞》、《艺苑风景线》、《动画城》、《天涯共此时》、《文化视点》、《文艺广角》、《旋转舞台》、《万家灯火》、《美术星空》、《纪录片之窗》等等，丰富生动的栏目给观众提供了很大的选择空间，也营造了荧屏的神奇和美丽。

再次是电视节目、作品日益精美。电视艺术在高科技的支撑下，伴随广大观众欣赏水平的提高，一步步向着精品艺术迈进。如果说，早期的电视剧尚未脱离戏剧的窠臼，过多依赖动作和台词，在复合的封闭空间直接表演着故事，视听艺术的特征还不明显，那么，世纪之交，电视剧艺术已经大大突破戏剧的藩篱，而在立体的声画空间借助多种电视语言，来演绎充满人生韵味和历史启示的荧屏故事。这些电视剧已经是标准意义上的“电视”剧了，不惟有人性的深度、哲学的理趣和文化的魅力，而且，它们充分注意了电视艺术在短距离内给人切近感等特征，努力以多层次的网络状叙事结构，通过镜头的推近对生活进行深度挖掘，取得了突出的艺术成就。

在《水浒传》、《英雄无悔》中，我们已经看到中近景镜头对主体物的突现，编导者通过对人物环境背景的剪辑、重组和跳接，获得清晰的层次感和整体空间感，加快了叙事节奏；在《北京人在纽约》、《牵手》中，不仅音乐和自然音响被用来调度情绪、渲染气氛，对白和旁白也呈现着意义，成为讲述情节的重要工具。正是在表现的视角上，声音成为电视流程的重要中介物。

总之，在时代发展和观众要求双重促动下，电视艺术从认知和审美两方面获得了全方位拓进，其趋近本体的成熟，使人们有理由相信：在未来的年代，电视艺术的可能性将进一步得到发掘，电视在给人们提供审美愉悦时，将更洒脱、更自如。事实上，在开放的观念引导下，电视艺术的发展还在继续着——

比如，为加强电视剧的艺术真实感，采用高灵敏度、高保真度电视摄像机等技术设施，有效利用实景和自然光进行创作，正在成为新的创作追求；比如，电视小品、曲艺等更注重选材的精粹、结构的有机性、“卖点”的谋布，以求最大限度地吸引观众的兴趣，延续其观赏热情；再比如，广受欢迎的综艺类节目，无论内容还是形式都更贴近公众，不仅实现了欢乐共享、知识共享、情感共享，而且对话、思想启迪都实现了“平台化”，来自生活本身的需求被纳入荧屏之中。被称为“电视直销爱情”的青年婚恋交友节目《非常男女》、《玫瑰之约》、《为谁心动》、《真情对对碰》等走俏荧屏，深富意味。在电视的包装下，爱情玫瑰开放得喧嚣而热闹，荧屏上，青年们明送秋波，欣然牵手，电视还原了爱情，使之不再神秘，变得大众化了。由此，吸引了大批观众。备受关注的中央台《综艺大观》节目改版，增加了《梦想一瞬间》、《东方百宝箱》、《综艺观礼台》、《相约周末》等新内容，更奇巧、更活泼，乐中求雅，欢而不俗，显示了电视在艺术上更自觉、更勇猛的拓进。

电子技术更进一步的突破，对电视艺术的促动也令我们不容忽视。按照电视的发展趋势，数字电视将会取代今天的模拟电视，前者具有的高清晰度、高分辨率使荧屏变得更鲜亮，使超凡脱俗的艺术想象更加生动感人。可以预见，随着卫星直

播、有线电视、地面广播电视的数字化进程，我们面前的电视将更加好看。与此同时，交互式电视系统的发明，使节目选择和交互通信成为可能，观众能根据自己的兴趣，随意选择和点播电视节目，这将有力地促进电视艺术的优胜劣汰。

特别是互联网交互电视的出现，历史性改变着电视文艺的内涵和模式。由于认定电信和电视媒体融合是世界趋势，1998年，美国电报电话公司吞并了美国最大的有线电视公司 TCI，NBC 购并了 SNAP。因为，在互联网上支持电视声音及图像的大规模访问，技术上已经成熟，CNN、ABC 等多家电视台一直在尝试通过互联网转播节目，访问量巨大。这是一种全新的互动交流方式，无论你身处何地，只要上网，就能加入到直播的电视节目中去，目睹嘉宾、主持人的音容笑貌，和他们直接交流，你甚至可以用问题和观点改变这档节目的内容、进程以及方向。这使电视艺术成为人人可以参与的艺术，其活力成百上千倍地增加。审视 20 世纪末叶影像文化，我们必须对此加以留意。

2. 银幕再造人类梦想

电影也是栖居在科技之树上的艺术。岁月沧桑，一百年来，从无声片到有声片，从黑白片到彩色片，电影在物质现代化的历史潮流推动下，在几代电影大师孜孜不倦的追求下，有声有色演绎人类社会的文明进程，描述生命和历史交汇的欣悦与痛楚，反映现代思想和哲学的成长，给人类以巨大的精神满足。今天，当我们回顾电影百年所取得的无与伦比的伟大成就时，我们仍为人类这一卓越创造而感到自豪和欣喜。